

Skapandet av ett typsnitt för produktionen BONDA

Michael Friman

EXAMENSARBETE	
Arcada	
Utbildningsprogram:	Mediekultur – Online Media
Identifikationsnummer:	7234
Författare:	Michael Friman
Arbetets namn:	Skapandet av ett typsnitt för produktionen BONDA
Handledare (Arcada):	Jutta Törnqvist
Uppdragsgivare:	
<p>Sammandrag:</p> <p>Examensarbetet fokuserar sig på ett typsnitt jag designade och skapade för produktionen BONDA. Arbetet går mer detaljerat in på arbetsprocessen för typsnittet "Open Circuit", samt analyserar slutprodukten brister och användning inom dess angivna ändamål. Syftet med arbetet är att kunna förklara min tankeprocess och hur jag implementerade tidigare forskning för att skapa ett fungerande typsnitt. Arbetet kommer innehålla termer som används inom branschen, så en huvudsaklig förkunskap inom ämnesområdet kan vara till nytta. Materialet som används under detta arbete är mest baserat på symbolik, formteori och sociologi under designprocessen, samt tidigare forskning och dokumentation inom området under den praktiska processen. Under arbetsprocessen besvarades två huvudsakliga frågor med hjälp av en kvantitativ forskning, en kvalitativ forskning samt en personlig tolkning för att lättare kunna tillämpa dessa metoder. Typsnittet i fråga kommer finnas tillgänglig för publiken via en molntjänst. Detta arbete är en del av en examensproduktion.</p>	
Nyckelord:	Typsnitt, typografi, produktion, BONDA
Sidantal:	30
Språk:	Svenska
Datum för godkännande:	

DEGREE THESIS	
Arcada	
Degree Programme:	Media Culture – Online Media
Identification number:	7234
Author:	Michael Friman
Title:	The creation of a font for the BONDA production
Supervisor (Arcada):	Jutta Törnqvist
Commissioned by:	
<p>Abstract:</p> <p>This degree thesis focuses on a font I designed and created for the production known as BONDA. The work goes into detail about the work process for the font “Open Circuit”, as well as analyzing how the finished product functioned in its designated area of usage. The purpose of this work is to explain my thought process and how I implemented previous research to create a functioning font. This work will contain terms that are commonly used in this field of expertise, so basic knowledge about fonts will probably be of use to the reader. The material used in this work is mostly based on symbolic, shape theory and sociology during the design process, as well as previous research and documentation about the practical elements of the subject. Two main research questions were answered through quantitative and qualitative research, as well as a personal interpretation to more readily apply this to the specific target audience. The font in question will be available through a cloud service. This work is a part of a production.</p>	
Keywords:	Font, typography, production, BONDA
Number of pages:	30
Language:	Swedish
Date of acceptance:	

OPINNÄYTE	
Arcada	
Koulutusohjelma:	Mediakulttuuri - Verkkomedia
Tunnistenumero:	7234
Tekijä:	Michael Friman
Työn nimi:	Fontin luominen BONDA tuotantoon
Työn ohjaaja (Arcada):	Jutta Törnqvist
Toimeksiantaja:	
<p>Tiivistelmä:</p> <p>Opinnäytetyö keskittyy fontin tekoon ja suunnitteluun BONDA tuotannon näkökulmasta. Työ käy tarkemmin läpi työprosessit fontin luomisen kannalta, ja myös analysoi miten lopputulos toimii sen annettujen vaatimusten perusteella. Työn tarkoitus on selvittää ajatusprosessini, ja miten yhdistin aikaisempia tutkimuksia luodakseni toimivan fontin. Työ sisältää termejä, jota käytetään alalla, joten aikaisempi tietämys typografiasta voi olla hyödyksi. Aineisto, jota käytettiin työprosessin aikana, on suurimmaksi osaksi perustunut symboliikkaan, muototeoriaan ja sosiologiaan, kuten myös aiemmat tutkimukset ja dokumentointi käytännön prosessin kannalta. Työprosessin aikana vastattiin kahteen pääkysymykseen määrällisen tutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen avulla, oman tulokinnan mukaan. Opinnäytetyön fontti löytyy pilvipalvelun kautta. Työ on osa tuotantoa.</p>	
Avainsanat:	Fontti, typografia, tuotanto, BONDA
Sivumäärä:	30
Kieli:	Ruotsi
Hyväksymispäivämäärä:	

INNEHÅLL

1	Introduktion.....	8
1.1	Forskning.....	9
1.2	Syfte och målsättning	10
1.3	Forskningsfrågor.....	10
1.4	Metod.....	11
1.5	Definitioner	11
1.6	Etik.....	12
2	Vad är ett typsnitt?	14
2.1	Stilar på typsnitt	14
3	Typsnittet för BONDA.....	16
3.1	Analyseringen av typsnittets karaktärsdrag	16
3.2	Valet av den slutliga stilen	17
4	Designprocessen.....	19
4.1	Skissning och grundläggande stil.....	20
4.2	Designfasen i Photoshop	20
4.3	Designfasen i Illustrator	22
4.4	Designfasen i FontForge	22
4.5	Exportering av typsnittet	23
5	Användning av typsnittet	24
5.1	Typsnittets användning för BONDA	25
6	Diskussion och slutsatser.....	26
	Källor	28

Figurer

Figur 1. Exempel på olika stilar på typsnitten och resultaten från formuläret.	18
Figur 2. Exempel på olika stilar under designfasen för typsnittet "Open Circuit"	19
Figur 3. Exempel 1, 2 och 3 på olika stilar för bokstaven A.	21
Figur 4. Exempel på skillnaden mellan vektor och pixelgrafik.....	22
Figur 5. Bild på typsnittets glyfer.....	24

1 INTRODUKTION

Examensarbetet baserar sig på ett arbete jag gjorde åt Arcada för projektet "BONDA". Min del i projektet var att skapa ett typsnitt för produktionen och dess ändamål, mer specifikt en logo av ordet "BONDA" som kunde användas fristående som både en webb- och printversion. I detta examensarbete går jag igenom processen för skapandet av typsnittet "Open Circuit". Inom examensarbetet kommer finnas termer som normalt används inom branschen.

Jag valde att göra detta examensarbete eftersom typsnitt är den perfekta blandningen av grafiska element som vi använder och ser varje dag, men inte lägger märke till på samma sätt som diverse grafiska element vi lärt oss se på ett annat sätt. Dessa orsaker gör typsnitten, och typografi, en intressant del av grafisk design för mig. Nedan ett citat av Philippe Apeloig (Typography Workbook: A Real-World Guide to Using Type in Graphic Design, 2004) som reflekterar mina tankar ganska långt.

Typography is a perfect balance between shapes, images, and significations. I am fascinated by the way letters work in unlimited combinations to create form and meaning. The playfulness and power of designing with letters to give readers an unexpected conceptual dimension is also very important to me.

Min tolkning av detta citat tyder också på att typsnittets huvudfunktion är att leverera en känsla utöver själva informationen i meddelandet, och kan därför användas oberoende av färg och form, som oftast är det drivande elementen inom vanliga designmönster. Standarder inom typsnitt, och dess användningsområden är ofta kända, men inte förklarade på samma sätt som mönster och färger. Vi lär oss vanligtvis färgteorin och betydelsen bakom färgvalet inom designen, men typsnittets uppgift och roll diskuteras väldigt sällan inom designfasen, kanske för att den anses som en tråkig del av processen.

I discovered that students often found this rich subject matter dry and confusing. Few available text-books seemed to present an accurate and clear structure to ease understanding and facilitate practice while presenting a compelling case for the importance of this topic for designers (Rabinowitz 2015)

Min uppgift är att försöka komma underfund med vilka faktorer vi kan tolka inom typsnittens uppbyggd, och hur vi lär oss använda dem till deras fulla potential. Jag kommer använda mig av formteori och symbolik för att lättare kunna förstå budskapen inom typografin.

Inom detta arbete kommer jag mest fokusera på arbetsprocessen under produktionen. Min kunskap inom området under produktionen var relativt låg, så en reflektion på mitt eget arbete kommer också finnas med i detta examensarbete. Min egen bakgrund inom design, under produktionstiden, var mest fokuserad på det abstrakta och visuella, med mindre tanke på det konkreta arbetet bakom skapandet av typsnittet. Jag vill också påminna läsaren att det finns undantag till alla regler inom typografi, eftersom det alltid kommer räknas som en abstrakt term. All information jag kommer gå igenom är mer eller mindre baserad på standarderna man använder.

1.1 Forskning

Jag använde mig mest av böcker och artiklar inom psykologi, sociologi och symbolism som en stark grund för det kreativa skedet av arbetet. Symbolismen och den gemensamma förståelsen vi använder för att identifiera saker på samma sätt var en viktig del av skapandet av typsnittet "Open Circuit". Det praktiska och teoretiska reglerna var mest funna inom FontForge manualen jag använde för att skapa typsnittet, men också diverse artiklar om ämnet hjälpte till. All information som behandlar hur människor ser på saker varierar mycket med kulturen, omgivningen och många andra detaljer (Littlejohn 2009), så min egen tolkning av dessa teorier var också en viktig del av processen under skapandet av typsnittet.

1.2 Syfte och målsättning

Syftet med examensarbetet är att designa ett typsnitt som passar in med de angivna riktlinjerna vi diskuterat under produktionen (se kap. 3), till dessa hör bland annat typsnittets karaktärsdrag och stil. Efter designfasen kommer jag också skapa angivna typsnitt till en fungerande slutprodukt för det ändamål som krävs.

Målet med examensarbetet är att leverera en fungerande font för projektet BONDA samtidigt som jag själv lär mig den fundamentala informationen som krävs för att skapa ett typsnitt till en produktion. Vid sidan om detta går jag också igenom standarderna inom typografi och de relevanta sätten och riktlinjerna som krävs för att skapa ett fungerande typsnitt.

För att kunna göra en relevant kartläggning måste jag också identifiera det potentiella frågorna som dyker upp under processen. Designen, skapandet och de tekniska aspekterna med programmen, medför alla olika svårigheter jag kommer analysera, lösa och dokumentera under denna tidsperiod.

1.3 Forskningsfrågor

Processen för typsnittets design och skapande kommer huvudsakligen besvara två frågor.

1. Vilka metoder används för att identifiera och skapa ett typsnitt för BONDA?
2. Hur kommer det slutliga typsnittet klara av kraven som ställts av det?

1.4 Metoder

Mina forskningsmetoder består av kvantitativ forskning, kvalitativ forskning samt en personlig tolkning för att lättare kunna tillämpa dessa metoder. Den kvantitativa sidan består av en sluten enkät som användes under designfasen av typsnittet. Enkäten skickades åt de relevanta personerna inom projektet för att kunna få en statistik på de karaktärsdragen vi ville framföra inom typsnittet (se kap. 3). Den kvalitativa sidan bestod av forskning om symbolik och formteori (Christie 2017) samt den sociologiska forskningen ”Symbolisk interaktionism” (Littlejohn 2009). Dessa teorier modifierades enligt målgruppen i fråga, så en personlig tolkning av dessa teorier kändes relevant under designprocessen. Dessa metoder förklaras mer under kapitel 3.1.

1.5 Definitioner

Nedan finns en sorts ordbok för att lättare förklara terminologin inom detta examensarbete.

Font

En font är en komplett uppsättning av alla tecken i en viss storlek och stil av ett visst typsnitt, men eftersom dagens typsnitt används digitalt, så är dessa två ord synonymer till en viss grad.

Pixelgrafik

Pixelgrafik är grafik uppbyggt av små färgade fyrkanter som sedan kombineras till en bild. Pixelgrafik används oftast vid fotografier, bilder och diverse projekt som oftast inte kommer variera mycket i storleken under användningen (Ionos 2016)

Vektorgrafik

Vektorgrafik bygger upp sina delar med riktlinjer istället för fyrkanter. Riktlinjerna möjliggör mycket större manipulation i form av bildens storlek och användningsområde,

men måste ofta exporteras till pixelgrafik för att kunna användas utanför programmets plattform. (Ionos 2016)

Glyf

En glyf är den synliga eller bildmässiga framställningen av ett skrivtecken. Så i detta fall använder jag ordet för att lättare beskriva en bokstav som en bredare term, eftersom termen ”bokstav” tolkas oftast som en glyf med fördefinierad form, med en grund inom de vanligaste tecknen inom alfabetet.

Kerning

Kerning är den minskning, eller ökning, som görs mellan bokstavspar för att behålla en god ordbild och därmed underlätta läsningen.

Formteori

Formteori, eller ”Shapes theory” är teorin om former och hur de framför känslor och karaktärsdrag. Formteorin användes för att lättare kunna analysera karaktärsdragen inom bokstäverna i typsnittet.

Symbolisk interaktionism

Symbolisk interaktionism är teorin om att alla element framför en känsla, och hur du som en designer, kan tolka och använda dessa element.

1.6 Etik

Etikens betydelse inom typografi kan ifrågasättas, då all typografi oftast lämpar sig till all publik. Etiken kommer in som en aktiv roll när du analyserar vilka känslor och bilder du kan framhäva med ditt val av stil på typografin. Jag skulle vilja använda samma etiska normer som används inom konst när vi diskuterar typografi, speciellt eftersom glyferna i ditt typsnitt inte är bundna till bokstävernas riktgivande form inom alfabetet. En annan vinkel man kan tänka ur är upphovsrättens aspekt, eftersom typsnitten också räknas som konstverk, eller om typsnittet är digitalt, så faller det under termen ”dator-program”.

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare sig det utgör en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, ett musikaliskt eller sceniskt verk eller ett filmverk, ett fotografiskt verk eller något annat bildkonstverk, ett alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri eller har kommit till uttryck på något annat sätt. ([24.3.1995/446](#))

Till litterärt verk hänförs även karta och annat i teckning eller grafik eller plastisk form utfört verk av beskrivande art samt datorprogram. ([11.1.1991/34](#))” (Finlex 1961)

2 VAD ÄR ETT TYPSNITT?

Ett typsnitt är en samling eller uppsättning bokstäver och numror som ofta är karakteristiskt och utseendemässigt väldigt lika. Bokstäverna används i samma stil för att kunna lätt användas ihop, så en professionell och sammanhängande stil kan skapas. Exempel på olika stildrag som klassificerar ett typsnitt är bokstävernas sammanhängande form, stil, proportion och seriff. Ett vanligt exempel är skillnaden mellan Sans-Seriff och Serif, dvs. om bokstaven har en seriff eller ej. Seriffen på en bokstav reflekterar dess stil på början eller slutet av linjerna, som oftast är större eller bredare än bokstäver utan seriffer. De populäraste stilarna vi använder i dagens typsnitt har alla någon grund kvar av de forntida manuella skrifterna.

A bulbous flare at the entry stroke of a lowercase a, for example, is the result of a fully inked brush being compressed against the page. These details of construction have morphed over time at the hands of thousands of type designers to create an amalgam of characteristics that constitute the essential anatomy of letterforms. (Apeloig 2004)

Ett typsnitt kan bara kallas för det, om det inte finns en variation mellan bokstavens visuella utseende under dess användning. Detta betyder att din handstil eller underskrift inte är ett typsnitt i sig, eftersom stilen på bokstäverna inte är exakt samma varje gång du skriver dem. Du kan dock skapa en font som är baserad på din egen stil via diverse program, som ger dig en slutprodukt som allting är sammanhängande.

2.1 Stilar på typsnitt

Stilarna på typsnitt varierar ofta, men vissa standarder används för olika ändamål. Till de vanligaste stilarna hör ”cursive”, ”italic”, ”bold” och en kombination av dessa. Syftet för de olika stilar varierar med användningen, men oftast ger det ett typsnitt mera användningsområden så det kan användas under olika omständigheter. Fontstilen och dess variationer faller under termen ”typografi” som är en sorts samlingsnamn på konsten av att utforma texter.

The choice of typeface style and its setting profoundly affects the legibility and visual rhythm of type. Knowing the implications for text that is all set up uppercase or lowercase, or including a bold weight or extended width within text, allows the designer to make decisions that will facilitate reading, as well as enhance compositions (Apeloig 2004)

Mer speciella typsnitt skapas oftast endast för ett ändamål, dvs. den används bara som en logo eller till en slogan. Dessa typsnitt skapas alltså inte för allmänt bruk. Mitt typsnitt var också gjort med denna baktanke, eftersom användningsområdet var endast för produktionens logo (BONDA) under designtiden. Dessa typsnitt har oftast bara en dominant stil, och mindre bokstäver inom typsnittet. Du kan se detta som en specialbeställd produkt för ett specifikt användningsområde.

3 TYPSPNITTET FÖR BONDA

BONDA är ett projekt mediestuderanden i Arcada började jobba på under hösten 2018. Idén med projektet var att stärka tvåspråkigheten inom finländska gymnasier på ett positivt sätt, samtidigt som stigman över det svenska språket skulle minska. Produktionen var sponsorerad av Svenska kulturfonden och blev en del av vår kurs under denna tidsperiod.

BONDA! är en plattform för språkundervisning i gymnasier i Finland och hör till Kulturfondens fjärde projektsatsning Hallå!

Målet med BONDA! är att sänka tröskeln hos gymnasieelever att våga ta steget att använda sig av det inhemska språket som är främmande för dem. Med hjälp av kortfilmer på finska och svenska, vill BONDA! göra det roligare för gymnasieelever att lära sig det andra inhemska språket, utan att det känns tvunget. Plattformen BONDA! vill erbjuda en gemenskap mellan de olika språkgrupperna genom att diskutera ämnen relaterade till kortfilmerna. Därmed vill BONDA! stärka språkinläringen och stärka viljan att kommunicera på det andra inhemska språket. (BONDA 2020)

Vi ville framföra vissa karaktärsdrag med typsnittsvalet för BONDA, och beslöt oss därför för att använda oss av ett typsnitt som var specialgjort för produktionen. Jag anlätades för detta jobb eftersom typsnitt var en del av mitt kommande examensarbete.

3.1 Analyseringen av typsnittets karaktärsdrag

Typsnittet skulle kunna signalera vissa starka karaktärsdrag vi ville framföra som en del av produktionens image. Till dessa karaktärsdrag använde vi nyckelord för att snabbt framföra en känsla. Exempel på dessa nyckelord var bland annat: styrka, modern, vilja, vänlig och simpel.

För att kunna analysera dessa nyckelord inom designfasen, bröt jag ner dessa element till baskänslor, som oftast används inom formteori. För att kort sammanfatta denna teori, så undersökte jag baselementen. Cirklar, ovaler och ellipser ger oftast intrycket av ett positivt, känslomässigt meddelande. Starkare och kantigare element, som fyrkanter och trianglar, bidrar till en stabil och stark känsla. Vågräta linjer symboliserar oftast maskulinitet och styrka, medan horisontala linjer symboliserar ett lugnt meddelande

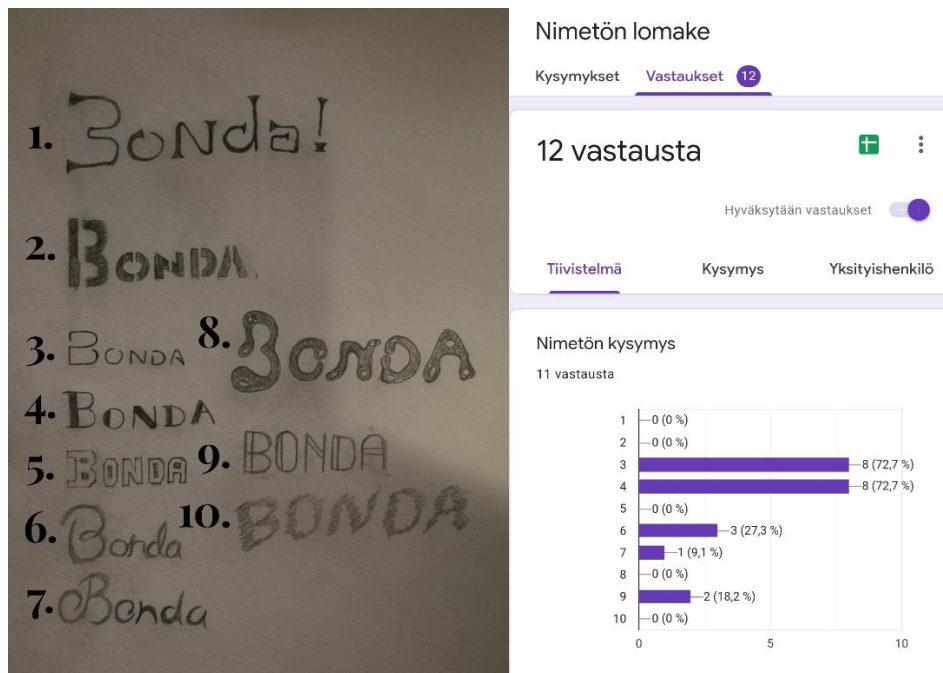
(Christie 2017). Jag beslöt mig av att använda en kombination av dessa element för att kunna framföra de bestämda karaktärsdragen.

Känslan inom ett typsnitt kommer från dess utsmyckning, och kan variera mycket beroende på kulturen eller omgivningen där den används. I detta fall skulle typsnittets utsmyckning mest påverka lärare och studerande inom finska gymnasier, och det designades enligt min tolkning av teorin bakom ”Symbolisk interaktionism” (Littlejohn 2009).

Jag ville att typsnittet skulle se modern och stilren ut i första hand, eftersom målgruppen också är relativt ung och modern. De andra nyckelorden som hade en stor roll inom mitt val var de **simp**la formerna på bokstäverna och den **stark**a stilen som gjorde helheten till en fungerande logo. Under dessa stilar försökte jag framföra en kombination av de nyckelorden och karaktärsdragen vi ville reflektera i typsnittet.

3.2 Valet av den slutliga stilen

Eftersom typsnittet var ett delområde i en produktion åt en grupp studeranden så stötte jag på vissa problem. I ett beställningsarbete är beställaren oftast en person, eller representerad av en person, som slutligen godkänner arbetet. Men i detta fall så fick jag massvis med olika kommentarer och förslag, varav de flesta stod emot varandra. Jag valde då att analysera situationen demokratiskt med en simpel ”Google Forms” blankett där mina klasskamrater fick rösta på sin favorit. Jag laddade upp en kopia med mina slutliga handritade exemplar på typsnitten jag själv tyckte att passade in på dessa punkter. Denna lösning på situationen besvarade också en aspekt av mina forskningsfrågor.

Figur 1. Exempel på olika stilar på typsnitten och resultaten från formuläret.

Efter att ha räknat rösterna fick jag fram en klar vinnare som jag sedan började digitalt designa via Adobe Photoshop och Adobe Illustrator. Problemet låg vid detta fall ganska långt in på min tekniska kunskap med vektorgrafik, som krävdes för att göra ett fungerande typsnitt, eftersom jag hade mest bara fokuserat på den abstrakta sidan av skapandet.

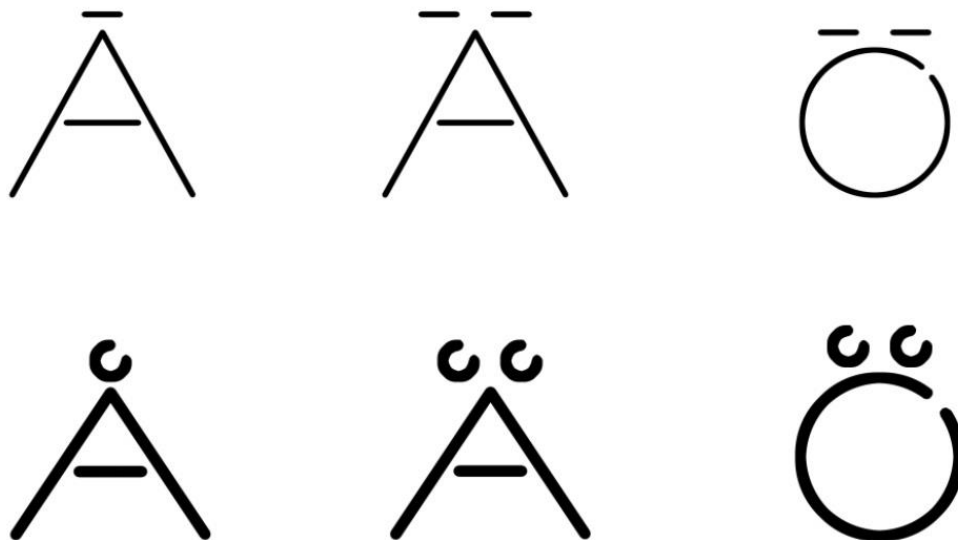
4 DESIGNPROCESSEN

Jag använde mig av olika medier för att utforska vilken stil jag ville använda. Skrivstil, vattenfärg och skissning var de alternativ jag beslöt att jobba vidare med, men blev till slut alltför tidskrävande, eftersom de skulle alla digitaliseras från en fysisk kopia under processen.

Jag började jobba vidare med geometri inom Photoshop, eftersom typsnittet skulle ha en professionell stil, och symmetri ger oftast den effekten (Christie 2017).

Med vissa verktyg kan du skapa enkla former, som sedan editeras till den korrekta formen för bokstaven. Dessa bokstäver var dock bara första steget inom designprocessen, och användes mest i detta skede för att kommunicera den kommande stilen med mina klasskamrater.

Valet av bokstävernas form beslöts av de versionerna jag själv ansåg vara bra alternativ, och som följde formteorins riktlinjer (Christie 2017).

Figur 2. Exempel på olika stilar under designfasen för typsnittet "Open Circuit".

4.1 Skissning och grundläggande stil

Jag började skissa alternativ med papper och penna. Detta val gav mig mest frihet att testa olika versioner med materialet, eftersom jag inte ännu vid detta fall var bundet via några fasta beslut. Som inspiration använde jag ett flertal webbsidor där personer laddar upp och marknadsför sina fonter, bl. a Dafont.com.

Jag hittade vissa karaktärsdrag jag ville utforska mera, men höll mig också till helt egna designförslag, för att kunna erbjuda en mångsidig startplan inför röstningen. Alternativen skissades upp (fysiskt) med huvudordet BONDA, för att den huvudsakliga designen skulle ses inom dess viktigaste användningsområde. Alternativen fotograferades sedan, och gjordes digitalt som en bild för att de skulle lätt kunna delas via Google Forms.

4.2 Designfasen i Photoshop

Efter att den huvudsakliga stilen valts, började jag leta efter vilken textur jag ville ge typsnittet. Texturen betyder i detta fall hur linjerna kommer se ut och vad de signalerar.

Texturen på linjerna är en viktig del, eftersom det signalerar huvudsakligen karaktärsdraget på själva typsnittet. Jag började designprocessen med 3 olika stilar:

1. En artistisk stil, med variation på linjernas riktning och dess dimension, detta var för att skapa en viss frihet inom karaktärsdraget, och för att få en modern känsla.
2. En fartfylld stil med långa drag, som symboliserar styrka och attityd. Linjerna ser mera retro och självsäkra ut med denna stil.
3. Den simpla och moderna versionen med klara linjer och former. Inget överflödigt, utan snarare mindre linjer än vad glyferna oftast har. Detta signalerar en minimalistisk stil.

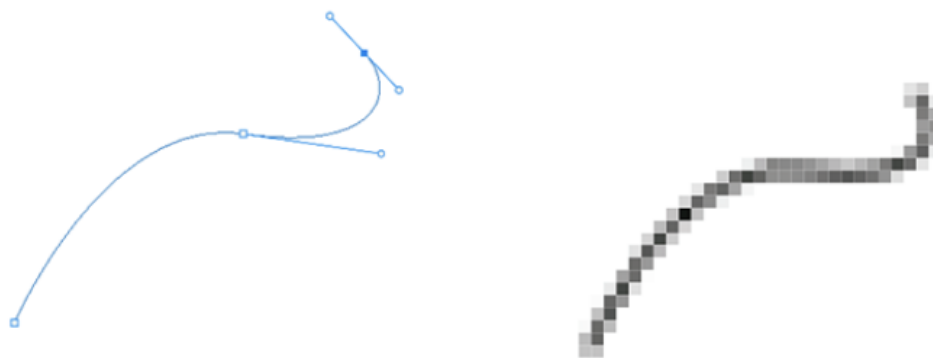
Figur 3. Exempel 1, 2 och 3 på olika stilar för bokstaven A.

Alla dessa stilar hade en del av det karaktärsdragen vi hade beslutit, men gav extremt olika stilar. Av dessa tre stilar valdes den tredje versionen som det slutliga typsnittet.

Min idé bakom typsnittet bygger på de öppna mellanrummen mellan linjerna. Detta ger typsnittet en speciell stil som inte allmänt ses inom populära typsnitt. Jag gav namnet Open Circuit åt typsnittet för det reflekterar enligt mig de öppna kretsarna inom ett kretskort.

Typsnittet ritades i denna fas med Photoshops verktyg. Jag valde en rund pensel i storleken 12px för en lämplig smal stil, med ett rutnät för att hålla symmetrin relevant. Bokstäverna ritades upp individuellt på pappersstorleken A4, som sedan användes som mönster när projektet flyttades in i Illustrator för att rita om glyperna på en vektornivå. Arbetet exporterades i detta fall som Portable Network Graphics, mera känt som png, för att kunna få en relativt hög version av bilderna utan bakgrund.

Digitala typsnitt ritas med vektorgrafik, istället för pixelgrafik, för att kunna behålla sina egenskaper under extrema omständigheter. Vektorgrafiken använder sig inte utav punkter, utan formerna ritas som riktlinjer som programmet sedan själv fyller in. Detta möjliggör, teoretiskt sätt, ett typsnitt som kan redigeras utan risk för förvrängning.

Figur 4. Exempel på skillnaden mellan vektor och pixelgrafik

4.3 Designfasen i Illustrator

Efter att skisserna var gjord med pixelgrafik, började jag rita om dem med vektorgrafik i programmet Illustrator. Det här innebär i stort sett att göra former av alla bokstäver enskilt, som sedan kunde exporteras som Scalable Vector Graphics, mera känt som svg, för att få en fungerande vektoriserad version av glyferna. I detta skede ritas man bara riktlinjer för att kunna spara data i ett format som andra program kan uppfatta och sedan jobba vidare med.

4.4 Designfasen i FontForge

Det sista steget för designprocessen var att kombinera glyferna och koden för bokstäverna. Till detta steg använde jag mig av programmet FontForge. FontForge använder sig av en tom mall av bokstäverna, som du sedan fyller i med dina egna glyfer.

Glyfernas egenskaper kan redigeras vid behov, samt medföra olika stilar och funktioner. I mitt fall så använde jag mig bara av de simplaste funktionerna, som till exempel Kerning. För dessa justeringar följde jag riktlinjerna inom programmet och dess manual

(FontForge 2015). Efter att alla justeringar är gjorda, fortsatte jag till exporteringen av typsnittet.

4.5 Exportering av typsnittet

Efter att designfasen var klar, så började exporteringen av typsnittet för att lätt kunna installera och används typsnittet under mer diverse omständigheter. För att exportera ett typsnitt används program som sparar dina bokstäver som kodade glyfer till en mer lättläst fil, oftast med filformatet OpenType Font (.otf), om du följer dagens standarder.

OpenType® is a cross-platform font file format developed jointly by Adobe and Microsoft. Adobe has converted the entire Adobe Type Library into this format and now offers thousands of OpenType fonts. The two main benefits of the OpenType format are its cross-platform compatibility (the same font file works on Macintosh and Windows computers), and its ability to support widely expanded character sets and layout features, which provide richer linguistic support and advanced typographic control. (Adobe 2020)

5 ANVÄNDNING AV TYPSNITTET

Typsnittet var ursprungligen designat för logon, men skulle möjligtvis kunna användas till andra diverse termer och fokuspunkter du vill framföra inom en text eller bild. Typsnittet skulle vara vektorbaserat och vara färdigt att använda så som de flesta olika typsnitten på marknaden är. Typsnittet laddades upp på en delad Google Drive där den nyaste versionen skulle finnas tillgänglig för alla involverade i projektet BONDA.

Figur 5. Bild på typsnittets glyfer.

Typsnittet skulle också finnas kvar efter min tid i Arcada, och det skulle kunna användas fritt till diverse projekt. Licensen beslöts därför att vara öppen för alla, dvs. Öppen för allmänheten och fri att använda och modifiera vid behov. Oftast används termen ”Freeware” för dessa, dvs. gratisprogram. Detta skulle i princip ta bort alla rättigheter för detta typsnitt.

5.1 Typsnittets användning för BONDA

BONDA använde ursprungligen typsnittet som en väsentlig del inom deras logo. Typsnittet användes för detta ändamål under vår tid, men eftersom projektet framskrider även efter vår tid, så var typsnittets framtida ändamål ännu väldigt oklara.

Under slutet av perioden så diskuterades ännu användningen av typsnittet som en del av diverse rubriker inom BONDA:s nätsidor och eventuella fysiska kopior i form av halmärken, planscher och dokument. Typsnittet skulle, vid behov, uppdateras under följande året om det var något som saknades eller behövde sättas till, men hittills har allting fungerat som det var planerat.

BONDA har under senaste tiden bytt sina grafiska riktlinjer med en ny grafisk manual och diverse nya grafiska element. Typsnittet har också bytts ut under denna tid, så dessvärre har Open Circuit inget aktivt användningsområde. Uppdateringen för Open Circuit har också stannat, eftersom behovet inte längre finns för en uppdaterad version.

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

När projektet startades var målet att designa ett typsnitt för produktionen BONDA. Detta typsnitt skulle följa diverse karaktärsdrag och kunna användas som en del av logon för BONDA, och som rubrikfont för olika medier under olika omständigheter. Jag kommer nu blicka tillbaka på mina forskningsfrågor och kommentera över hur jag lyckats besvara dem.

Vilka metoder används för att identifiera och skapa ett typsnitt för BONDA?

För att kunna skapa ett typsnitt så använde jag mig av teorier av symboler och tolkningar som vi ofta associerar med diverse karaktärsdrag och känslor. Till dessa tolkningar användes information inom områden som sociologi, typografi och formteori för att kunna lätt förmedla det vi ville. Typsnittets specialdrag var dess öppna linjer, dvs. linjerna inom bokstäverna går inte fast, utan de är alla som öppna kretsar i ett kretskort. Därifrån kommer också namnet Open Circuit. Enligt den muntliga feedbacken så funktade typsnittet i sin roll att förmedla det karaktärsdrag vi ville, så skulle själv säga att metoderna lyckades för den grafiska sidan av processen suveränt.

Den praktiska sidan var dock mer problematisk, eftersom programmen som användes var komplicerade med tunglästa manualer. Dokumentationen var också bristfällig till en grad, så en stor del av det praktiska arbetet gick ut på att testa sig vidare på egen hand. Skulle jag göra om typsnittet skulle jag förmodligen testa andra program för att kunna jämföra användarvänligheten bättre, och förhoppningsvis klara av att skapa ett typsnitt på ett lättare sätt.

Hur kommer det slutliga typsnittet klara av kraven som ställts av det?

Typsnittet fungerade som en del av en logo, och användes som det under tiden av produktionen. Typsnittens andra användningsområden fick jag inte se under min tid av produktionen, men själva funktionaliteten fungerade bra på de vanligaste plattformarna och programmen jag testade den på, under produktionstiden. Typsnittet var dock inte

helt färdigt, eftersom endast det versala bokstäverna kodades in som en fungerande font. Denna version stötte inte på några större problem under produktionen, men skulle typsnittet användas för andra ändamål i framtiden, så skulle de gemena bokstäverna vara till stor nytta.

Typsnittets kodning var inte suverän, så alla omständigheter klarade det inte av. Endast de vanliga användningssätten fungerade utan problem, men för denna produktion skulle jag inte se det som ett misslyckande, eftersom användningsområden var (vid produktionen) väldigt få. Typsnittets nuvarande krav är oklara för mig, eftersom den grafiska manualen bytte efter min tid under produktionen, men skulle tro att typsnittet inte används aktivt mera.

Den nuvarande versionen av typsnittet kan hämtas från:

https://arcadauas-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/frimanmi_arcada_fi/EbbGezWS1VtAvn59liQ75rUBhOzkH-CiAEed83XD_w1-1Q?e=M8Kczb

Jag ber läsaren ta i beaktande att typsnittet är inte komplett, men fungerar för de ändamål och krav som produktionen hade.

KÄLLOR

Samara, T., 2004, *Typography Workbook: A Real-World Guide to Using Type in Graphic Design*, Tillgänglig:

https://books.google.fi/books?hl=en&lr=&id=denl7KWYM4EC&oi=fnd&pg=PA1&dq=typography+graphic+design&ots=D9SkNs7w8q&sig=Q5Kg0_REMeXKz47eQheG0NWWqvQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Hämtad: 20.4.2020

Ionos, 2016, *Pixel graphics or vector graphics? Comparing the pros and cons*, Tillgänglig:

<https://www.ionos.com/digitalguide/websites/web-design/pixel-graphics-vs-vector-graphics-a-comparison/> Hämtad: 21.4.2020

Finlex, 2020, *Upphovsrättslag*, Tillgänglig:

<https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1961/19610404> Hämtad: 21.4.2020

BONDA, 2020, *Om BONDA!*, Tillgänglig: <https://bondaillaan.fi/ombonda/> Hämtad: 21.4.2020

Rabinowitz, T., 2015, *Exploring Typography*, Tillgänglig:

https://books.google.fi/books?hl=en&lr=&id=xjRBBAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=typography&ots=JmMfpBfnQJ&sig=aWO84LWaDZkEtvTQ_u7wtli_HE0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Hämtad: 24.4.2020

Christie, M., 2017, *The psychology of logo shapes: A designer's guide*, Tillgänglig:

<https://www.creativebloq.com/logo-design/psychology-logo-shapes-8133918> Hämtad: 24.4.2020

Fontforge, 2015, *Documentation*, Tillgänglig: <https://fontforge.org/en-US/documentation/> Hämtad 24.4.2020

Littlejohn, Stephen W., 2009, *Symbolic interactionism as an approach to the study of human communication*, s. 84-91. Tillgänglig
<https://nca.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00335637709383369?journalCode=rqjs20#.XqlijagzaUk> Hämtad 24.4.2020

Adobe, 2020, *Opentype*, Tillgänglig:
<https://www.adobe.com/products/type/opentype.html> Hämtad: 24.4.202

